Estudando: Design Gráfico

Guia de Especialização - 2ª Parte

Nesta 2ª parte do guia iremos apresentar os pontos que envolvem já mais a parte de criação e montagem, respeitando a sequência lógica de estudos para se especializar.

Vejamos:

LAYOUT, GRIDS, PROGRAMAÇÃO VISUAL

Planejamento e execução de projetos: marca / imagem corporativa / manual de identidade visual; projeto gráfico editorial; design informacional. Design de peças gráficas promocionais; design social; desenvolvimento de produtos sustentáveis; tendências.

Elementos básicos do design e suas aplicações, elementos compositivos na construção de projetos e produção gráfica. Conceitos básicos da teoria de Pierce.

Livros que você pode ler:

Design editorial - Jornais e revistas / Mídia impressa e digital

Yolanda Zappaterra, Cath Caldwell

Do material ao digital

Bonsiepe, Gui

Layout

Ambrose, Gavin / Harris, Paul

Sistemas de Grelhas - Edição Bilíngue

Müller-brockmann, Josef

Grid - Construção e Desconstrução

Samara , Timothy

Design de Identidade da Marca

Wheeler, Alina

FOTOGRAFIA

Introdução à história da fotografia. Conhecimentos dos elementos mecânicos da câmera fotográfica. Técnicas básicas de fotografia. Princípios de laboratório fotográfico. Fotografia como meio de linguagem e expressão.

Elementos básicos da fotografia digital. Tratamento de imagens. Estudos da fotografia aplicada ao design gráfico. Estudos de elementos de significação na mensagem visual através da linguagem fotográfica.

A fotografia é o assunto mais importante para quem quer seguir carreira como retocador de imagens, artista digital, modelagem 3d, animação, motion graphics, entre outros. Estudar fotografia não significa apenas tirar fotos, mas compreender a luz, sua física e elementos.

Livros que você pode ler:

Fotografia - o Guia Visual Definitivo do Século XIX À Era Digital

Ang, Tom

Sobre Fotografia

Sontag, Susan

A Câmara Clara

Barthes, Roland

O design da fotografia

Webb,Jeremy

O Olho do Fotógrafo - Composição e Design Para Fotografias Digitais Incríveis

Freeman, Michael

Fotografia - 50 Conceitos e Técnicas Fundamentais Explicados de Forma Clara e Rápida

Dilg, Brian

DESENHO, DESENHO TÉCNICO, DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO, ILUSTRAÇÃO

Estudo perceptivo do objeto tridimensional, sua estrutura, relações e proporções na representação bidimensional. Leis da perspectiva e as leis que a regem. Emprego do desenho como ferramenta de análise e observação de formas humanas, naturais e artificiais.

Representação bidimensional da forma. Construções fundamentais. Polígonos e cônicas. Concordâncias. Inicialização dos sistemas de projeção no primeiro e terceiro diedro (ABNT, DIN e ASA). Planificação. Representação bidimensional do projeto no 1° e 3° diedro, por meio das vistas, de acordo com as Normas Técnicas vigentes (ABNT). Identificação dos planos de projeção. Cortes e seções. Detalhamento da peça e construção de estruturas tridimensionais.

Para refletir:

‘*Apesar de o desenho não ser uma habilidade indispensável (não é necessário ser um ilustrador para ser designer gráfico), conhecer suas técnicas, conceitos, teorias e práticas é de fundamental importância.*

Além disso, muitas áreas do design, principalmente industrial, exigem conhecimentos em desenho técnico, então é uma boa estar por dentro do assunto.”

Desenho Técnico Industrial: Introdução Aos Fundamentos Do Desenho Técnico Industrial

Schneider, W

Desenho Para Design - Uma Contribuição do Desenho de Observação Na Formação Dos Designers

Carlos Plácido Da Silva,José / Koji Nakata,Milton

Desenho para Designers

Pipes, Alan

Desenho de Observação

Curtis, Brian

Urban Sketching - Guia Completo de Técnicas de Desenho Urbano

Thomas Thorspecken

Sketching - Técnicas de Desenho Para Designers de Produto

Eissen, Koos / Steur, Roselien

PRODUÇÃO E EDITORAÇÃO DE IMAGENS, COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Origens e história da Computação Gráfica. Softwares de editoração e produção de imagens vetoriais, bitmap, 2D e 3D. Tecnologia e Design. Princípios básicos de funcionamento, componentes e características do ambiente digital. Pixel, resolução de imagem, entrada e saída de informações. Conceitos de Multimídia.

Estudo avançado de ferramentas digitais utilizadas na produção e tratamento de imagens vetoriais e bitmaps, 2D e 3D, edição de texto e diagramação.

Note que tudo o que você precisa aprender de computação gráfica (Photoshop, Illustrator, Indesign, CorelDRAW, aplicativos 3d, entre outros assuntos relacionados a tecnologia) está neste tópico.

É uma parte muito pequena do seu estudo, isto reforça a importância do estudo dos temas mostrados aqui, as teorias, os conceitos, demonstrando que dominar um software de computação gráfica não é nem o começo da sua jornada.

Livros que você pode ler:

Computação Gráfica - Teoria e Prática Vol 2

Azevedo, Eduardo

Fundamentos de Computação Gráfica - Série Eixos - Informação e Comunicação

Gonçalves,Marcio da Silva

O Essencial da Ilustração

Banks, Adam / Caplin, Steve

Manual de Animação

Williams, Richard

Não Me Faça Pensar

Krug, Steve

Curso de Design gráfico

David Dabner, Sandra Stewart, Eric Zempol

PRODUÇÃO GRÁFICA

Conceituações e tendências de estilos gráficos. Planejamento gráfico. Diagramação. Aplicação da tipografia no projeto gráfico. Processos e mídias de impressão. Análise e execução conceitual, compositiva de elementos gráficos. Preparação de arquivos para impressão.

Pré-impressão: preparação de originais (traço e tom contínuo). Fotomecânica: retículas; seleção de cores; cores especiais e sistemas industriais de cores para impressão. Impressão: termos, processos e problemas. Papel. Acabamento. Qualidade.

Conhecimentos em produção gráfica são fundamentais se você pretende trabalhar com projetos para impressão, comunicação visual, design editorial, entre outros.

Livros que você pode ler:

Produção Gráfica para Designers - Série Oficina

Villas-boas, André

Impressão e Acabamento

Ambrose, Gavin / Harris, Paul

Produção Gráfica Para Designers

Gatter, Mark

Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte

Collaro, Antonio Celso

CRIATIVIDADE

Teorias psicológicas e filosóficas sobre criatividade. O processo criativo, suas etapas e técnicas de desenvolvimento. A importância da criatividade nas organizações contemporâneas.

Livros que você pode ler:

Arte e Ciência da Criatividade

Kneller, George Frederick

Criatividade e Processos de Criação

Ostrower, Fayga

Conceito criativo: Notas sobre o processo de criação na publicidade

Mano, Vinícius

Do Caos À Criação Publicitária

Carrascoza, Joao Anzanello

Terapia do Pensar - O Princípio do Pensamento e o Processo Criativo

Destefani, Andrea Deren

ERGONOMIA VISUAL

Introdução ao estudo da Ergonomia, envolvendo os fundamentos e evolução. Abordagem dos aspectos visuais para o conforto humano dentro do sistema homem-máquina-ambiente, considerando a acuidade visual nas mídias digitais e impressas.

Livros que você pode ler:

Introdução à Ergonomia - Da Prática à Teoria

Júlia Abrahão, Laerte Idal Sznelwar, Alexandre Silvino, Maurício Sarmet, Diana Pinho

Ergonomia Prática

Jan Dul, Bernard Weerdmeester

Design Ergonomia Emoção

Montalvão, Cláudia / Damazio, Vera

Ergonomia - Projeto e Produção

Itiro Iida, Lia Buarque de Macedo Guimarães

Ergonomia e Usabilidade - Em Ambiente Virtual de Aprendizagem

Júlia Abrahão, Uiara Bandineli Montedo, Fausto Leopoldo Mascia, André Leme Fleury, Helbert dos Santos

Gestão de Design

Gestão de Design na empresa. Importância da gestão. Campos de aplicação. Inovação e estratégias. Estrutura organizacional. Gestão de desenvolvimento de novos produtos. Relação produto-mercado. Gestor do Produto. Gestão da qualidade. Design como estratégia de competitividade.

Livros que você pode ler:

Gestão do Design - Usando o Design para Construir Valor de Marca e Inovação

Borja de Mozota, Brigitte / Klöpsch, Cássia / Costa, Filipe Campelo Xavier da

Gestão Estratégica do Design. Como Um Ótimo Design Fará as Pessoas Amarem Sua Empresa

Emery,Stewart / Brunner,Robert

Aspectos do Design

Senai - Sp Editora

Pensamentos Sobre Design

Rand, Paul

Branding - A Arte de Construir Marcas

Hiller, Marcos

Briefing - Gestão do Projeto de Design

Phillips, Peter L.

OUTROS TEMAS TAMBÉM IMPORTANTES DE SE ESTUDAR

Durante seus estudos você vai se deparar com conceitos universais que se estendem entre as diversas áreas de atuação de um designer.

A medida que você aprende e vai descobrindo a sua afinidade, pode ser que você queira ir além e mergulhar em outras áreas como animação, modelagem, interfaces, etc.

Então, seguem algumas dicas de assuntos que você pode se interessar em pesquisar:

Animação de Imagens, Motion graphics

Cinema de animação. Técnicas históricas de animação de imagens. Animação de imagens em computador. Animação de imagens para web.

Design de Interface

Internet. Arquitetura e navegação, interatividade. Design digital e suas propriedades formais. Espaços interativos elaborados com gráficos vetoriais e bitmaps.

Os elementos de navegação e a composição. Elementos da interface: background, janelas e painéis, botões e ícones, imagens, texto, menus.

Produto e Embalagem

Funções e uso. Classificação, normatização, código de barras. Etapas do processo de produção e materiais para confecção. Histórico. Execução de projetos. Rotulagem. Descarte e/ou re-uso.

Sinalização e Design de Superfícies

Sinalização Visual: Sistemas de sinalização. Sinalização interna e externa. Sistematização de informações verbais e não-verbais. Materiais, estruturas e processos de impressão. Pequenos e grandes formatos.

Design de Superfície: Caracterização do design de superfície. Desenvolvimento de imagens para revestimentos e criações para estamparia e cerâmica. Materiais e processos gráficos para a aplicação em diferentes superfícies.

Vamos agora conhecer as ferramentas comumente utilizadas no design gráfico, veja na próxima lição.